

Плавинская Лидия Сергеевна
к.филолог.н., директор Рязанского филиала
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств», г. Рязань
e-mail: Plav_ls@mail.ru

**РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ
ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)»: ОПЫТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**RYAZAN BRANCH OF THE FEDERAL STATE HIGHER SCHOOL OF FOLK ARTS
(INSTITUTE): THE EXPERIENCE OF REVIVAL OF THE TRADITIONAL APPLIED
ART OF THE REGION THROUGH THE PRISM OF THE HIGHER EDUCATION
SYSTEM**

Аннотация. В статье поднимаются проблемы сохранения декоративно-прикладного искусства и возрождения региональных традиционных промыслов. Автор прослеживает историю становления профессионального образования России в области декоративно-прикладного искусства и его современное состояние. На примере Рязанского филиала Высшей школы народных искусств показан опыт популяризации народных промыслов региона посредством деятельности образовательного учреждения.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, региональные традиции, высшее профессиональное образование, художественное образование, художественное кружевоплетение, художественная вышивка, художественная роспись ткани, ювелирное искусство.

Abstract. The article raises the problems of the conservation of decorative arts and revival of regional traditional crafts. The author traces the history of the formation of professional education in Russia in the field of decorative-applied arts as well as its contemporary condition. On the example the Ryazan branch of the Higher school of folk arts, the experience of popularization of folk crafts of the region through the activities of educational institutions is described.

Index terms: decorative and applied art, folk crafts, regional traditions, higher professional education, art education, art lace-making, art embroidery, art fabrics painting, art of jewelry.

В декабре 2006 года В.В. Путин в своем выступлении на заседании Государственного Совета отметил: «...для нашей многонациональной страны разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел не только бесценное наследие, – это наше общенациональное преимущество... Важно приобщать молодежь к процессу сохранения и развития народного наследия, повышать престиж профессий, связанных с традиционной культурой» [3]. Действительно, в последние десятилетия можно вполне отчетливо наблюдать, что внимание к теме сохранения и развития национально-культурных традиций становится все более пристальным, знаменуя тем самым преодоление процесса утраты традиционной культуры, развитие и пропаганду декоративно-прикладного искусства. Обращение к данным проблемам на самом высоком уровне дает надежду на то, что защита фольклорных и ремесленных традиций, их носителей будет давать богатые плоды в виде возрождения и распространения художественных промыслов и развития региональных культур. Такие законодательные и нормативные документы как Конституция РФ, гарантирующая «свободу художественного творчества, право граждан на участие в культурной жизни и на доступ к культурным ценностям, а также заботу о сохранении исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры» (Гл.2, ст.44, п.п. 1-3), Раздел законодательства РФ о культуре (1992) о национально-культурном достоянии и культурном наследии народов РФ, Постановление Правительства РФ от 22 марта 1995 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки народных художественных промыслов Российской Федерации», ФЗ «О народных художественных промыслах» (6 января 1999),

Постановление Правительства РФ от 18 января 2001г. №35 «О регистрации образцов изделий народных художественных промыслов, признанного художественным достоинством», Федеральные программы, направленные на сохранение и развитие культуры, искусства отдельных регионов и всей России в целом – все это не только обращает наш взгляд на проблемы сохранения, развития и популяризации традиций, промыслов, народной культуры, но и ставит очень важные и сложные задачи, связанные с системой профессионального образования в данной сфере.

Несмотря на то, что высшие профессиональные заведения в России появились в конце XVII – конце XVIII веков (например, на базе Московского и Петербургского университетов), отметим факт отсутствия государственных учреждений в сфере народного искусства, тем более учреждений высшего профессионального образования. До начала XX века, в соответствии с данными архивных материалов, народные ремесла передавались благодаря семейной форме обучения или обучению при мастере. Существовали и школы народных промыслов, но они также не давали высшего образования. Для появления первого профессионального высшего образовательного учреждения, необходимо было сразу несколько факторов, самым важным из которых является понимание того, что именно получивший специальное, целенаправленное профессиональное образование художник является не просто носителем культуры, но, благодаря художественно-творческой деятельности, способен поддерживать на должном уровне, а затем и продвигать высокохудожественные уникальные работы, которые укрепляют достояние страны, воспитывают эстетический вкус, особое отношение к истории собственной страны, ручному художественному труду, способствуют духовно-нравственному развитию целых поколений. Только такое понимание дало возможность развиться идее о необходимости открытия государственного профессионального учебного заведения в России в сфере народного искусства. Им стала Школа народного искусства, открытая императрицей Александрой Федоровной в г. Санкт-Петербург в начале XX века. Конечно, данное учебное заведение не возникло просто так, из ничего. Необходимость более глубокой теоретической и практической подготовки в целях повышения качества исполнения заказов на оружие, ювелирные изделия и украшения, иконописные и живописные работы в Оружейной, Золотой и Серебряной дворцовых мастерских палатах столетием ранее дало толчок к созданию в начале XIX века первых ремесленных училищ, что повлекло за собой активацию процесса становления трудовой, а затем и профессиональной школы. При этом подобные процессы начали проходить не только в России, но и в других странах, что говорило о необходимости уже начатых в то время реформ в области образования. Уже к началу XX века были определены основные концептуальные подходы в рассматриваемой сфере. Однако в период индустриализации и коллективизации произошел разворот в противоположную сторону, когда процесс обучения в подавляющем большинстве учебных заведений отделился от традиций многовекового искусства, что в дальнейшем повлекло за собой такой печальный факт, как отсутствие профессионального высшего образования в народном декоративно-прикладном искусстве.

Подобная ситуация формировалась на фоне отсутствия у подрастающего поколения желания идти учиться и работать в данной области, поскольку к этому времени сложился определенный стереотип бесперспективности и угасания традиционности и народности. Следствием этого в середине XX века стал и постоянно снижающийся уровень педагогической подготовки из-за эмпирического подхода к процессу обучения в области традиционных народных искусств. Таким образом, стало понятно, что без применения системности и функциональности в области профессионального образования по направлению традиционных прикладных искусств не обойтись. Подобные инновационные идеи смогли стать основой для открытия единственного в России учебного заведения высшего образования, профилирующегося на декоративно-прикладном искусстве – «Высшая школа народных искусств (институт)». Отличительной особенностью данного

образовательного учреждения и ее филиалов является четкая направленность на восстановление и сохранение региональных народных промыслов на базе высококвалифицированного профессионального обучения, глубокое понимание традиционных промыслов как основы культуры России, а также понимание того, что их сохранение, а тем более развитие, возможно лишь с учетом высокого уровня профессионализма с обязательной научной составляющей. Согласно Закону РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» научные исследования высшего учебного заведения должны быть ориентированы на духовно-нравственные традиции для того, чтобы решать одну из основных задач, возложенных на образование – сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. С учетом того, что народное искусство всегда играло особую роль в формировании мировоззрения, духовности, культуры, ментальности, в этом смысле «Высшая школа народных искусств (институт)» являет собой «педагогическую модель учебного заведения нового типа в народном прикладном искусстве»[4, С. 3]. В этом смысле «Высшая школа народных искусств (институт)» являет собой образец удачного соединения различных методов при подготовке специалистов по народному искусству, хорошо понимающих свою значимость, умеющих применить свои знания, умения и навыки в условиях современного мира.

На данный момент «Высшая школа народных искусств (институт)» – это единственное в России государственное учебное заведение, осуществляющее подготовку художников в области декоративно-прикладного искусства. Каждый из восьми филиалов этого вуза представляет собой образовательное учреждение, развивающее и сохраняющее традиционные прикладные как в целом, так и искусства региона, в котором филиал расположен, позволяя тем самым сохранять их самобытность и характерные черты, присущие только конкретному региону. В то же время система профессионального образования непременно вносит в изучение традиционных народных промыслов и новаторские идеи. Но при этом обязательным условием здесь должно быть четкое понимание традиции, сохранение основных методов и приемов создания предмета искусства. В 2010 году в г. Рязань был открыт еще один филиал данного вуза. Ведущими направлениями, по которым филиал ведет свою образовательную деятельность, являются Художественная вышивка, представленная несколькими характерными только для рязанского региона способами вышивки, например «кадомский вениз», цветная перевить, счетная гладь; Художественной кружевоплетение, узнаваемое по таким исторически сложившимся кружевным центрам как г. Михайлов, г. Касимов, г. Скопин Рязанской области; Ювелирное искусство (Художественный металл), представленный техниками кладов Рязанской области – скань, чернь, зернь; Художественная роспись ткани, представленная традициями набойки на ткань декоративного узора. Среди перспективных направлений рассматривается Скопинская керамика как один из популярных на данный момент видов декоративно-прикладного творчества.

Если учитывать концепцию регионального сохранения народных промыслов, надо справедливо заметить, что «Высшая школа народных искусств (институт)» успешно решает проблемы единства государственной политики в создании целостной системы учреждений, которые охватывают все уровни существующего профессионального и предпрофессионального образования (от школ и студий детского творчества по декоративно-прикладным направлениям через среднее профессиональное образование к высшему образованию). Опыт возрождения региональных составляющих в общей парадигме возрождения традиционных прикладных промыслов нашел свое отражение в послевузовском образовании. Головной вуз имеет собственный диссертационный совет, предоставляя возможность дальнейшего получения образования в сфере декоративно-прикладного искусства, реализуя систему непрерывного многоуровневого образования. Благодаря этому постоянно совершенствуется система подготовки будущих специалистов, так как проблемы возрождения народных промыслов и ремесел, вопросы методики

качественной подготовки художников по профилю региональных художественных промыслов находят новые, соответствующие запросам времени, ответы в научных диссертационных исследованиях Х.М. Дикинова, Г.А. Карахановой, А.В. Молчевой, А.А. Сарбагышева, Н.Б. Смирновой, Т.Я. Шпикаловой, Н.Ю. Дунаевой, С.Ю. Камневой, В.Ф. Максимович, Ю.С. Салтановой, Н.Н.Шамрай, Е.А. Лапшиной, Т.Е. Лончинской.

Подход к проблеме сохранения и возрождения традиционных промыслов России с точки зрения научной парадигмы является ключевым моментом в концепции образовательного процесса Высшей школы народных искусств и ее филиалов. Без решения такой задачи, как получение высококвалифицированного и компетентного специалиста в сфере декоративно-прикладного искусства, знающего и понимающего традиции народного искусства, владеющего специфическими региональными особенностями и владеющего механизмами их эффективной передачи, невозможно поднять на качественный уровень ремесленные производства регионов, а, следовательно, сохранить ментальность народа. Все это напрямую отражается в учебных планах по специальностям 54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам). Профессиональные циклы этих планов полностью отражают необходимый компетентностный подход к получению профессионального образования. Профессиональные модули включают в себя набор таких дисциплин, которые позволяют видеть традиционное прикладное искусство и профессиональной точки зрения. На это направлены такие дисциплины как «История материальной культуры», «Пропедевтика», «История искусств», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись», «Цветоведение», «Пластическая анатомия», «Академическая скульптура и пластическое моделирование». На освоение техник традиционного прикладного искусства направлены такие дисциплины как «Технический рисунок», «Проектирование», «Основы композиции», «Исполнительское мастерство», «Материаловедение» (в соответствии с направлением – «Материаловедение в художественной вышивке», «Материаловедение в художественном кружевоплетении», «Материаловедение в художественной росписи ткани», «Материаловедение в ювелирном искусстве»). Региональные же особенности и техники традиционных промыслов региона осваиваются с помощью введения в учебный процесс таких дисциплин как «Технология» (также в соответствии с направлением), «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства» (по видам). Учтена в учебных планах и задача распространения и популяризации народных промыслов благодаря таким дисциплинам как «Современные технологии в художественном кружевоплетении», «Современные технологии в художественной вышивке», «Современные технологии в художественной росписи ткани», «Современные технологии в ювелирном искусстве», «История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства», «Экономика и менеджмент народных художественных промыслов», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Все эти дисциплины способствуют формированию сознания художника-профессионала и развивают традиционное мышление, позволяя вводить традиции в современную жизнь посредством авторских проектов для курсовых и дипломных работ. В результате складывается достаточно мобильная система профессионального образования, которая, с одной стороны, учитывает индивидуальные особенности обучаемого, помогает развить его личностные качества в русле декоративно-прикладного искусства, с другой стороны, использует принцип фундаментальности, сохраняя содержательную сторону обучения, а также воспитания, что формирует носителя сущности народного прикладного искусства и делает будущего художника и его искусство востребованным в современном обществе. Таким образом, современное образование в сфере декоративно-прикладного искусства в большей своей степени основывается не на эмпирических принципах, а на принципах научности с четким пониманием теоретических закономерностей явлений в народном искусстве, выведением следствий и новых методик из конкретного опыта.

В этом смысле полезно остановиться на конкретных примерах, характеризующих опыт возрождения традиционного прикладного искусства Рязанского филиала Высшей школы народных искусств. Самыми яркими, пожалуй, будут дипломные работы, выполненные студентами филиала за последние 3 года. Основной целью дипломного проекта является создание предмета искусства с использованием базы знаний о декоративно-прикладном искусстве, преломлением традиционных приемов, методов, мотивов народных промыслов региона на запросы современного общества. Одним из самых удачных решений здесь является дипломный проект, выполненный студенткой, изучавшей традиции художественного кружевоплетения, в частности, основой для выполнения поставленной перед нею задачей стало известное традиционное мерное Михайловское кружево. Специфика этого кружева заключается в способах и приемах выполнения плетения, выборе цветовой гаммы (яркие красные тона в сочетании с белыми нитями) и его предназначение. Исторически сложилось, что данный вид кружева применялся для декоративной отделки различных изделий, но никогда не выступал как самостоятельное явление. Этот аспект и был положен в основу авторской идеи – использовать традиционное мерное Михайловское кружево без изменения колористики в нестандартном для него назначении. На рисунке 1 можно видеть результат исследовательской, проектной и профессиональной деятельности обучающейся – женская блуза, полностью выполненная только из мерного Михайловского кружева. При этом необходимо отметить, что, несмотря на соблюдение всех канонических приемов исполнения, крой блузы направлен на запросы современной моды – пышный рукав, приталенность, наличие баски. Дипломная работа уже не раз принимала участие в различных фестивалях, конкурсах и показах мод, имеет высокую оценку как качества исполнения плетения, так и соответствия поставленной задачи – внедрению традиционных приемов кружевоплетения в исполнение современной одежды.

Рисунок 1 – Женская блуза, выполненная из мерного Михайловского кружева

Еще одним ярким примером возрождения традиций и их востребованности в современном мире является коллекция верхней одежды (женских пальто), а также платьев, выполненных в традиционных рязанских техниках художественной вышивки. Основной исследовательской задачей при выполнении этих изделий была проблема инновационных решений в женской одежде, выполненной с использованием традиционных техник вышивки Рязанского региона. Подобная задача была решена сразу в нескольких направлениях: 1) изменение традиционной колористики без изменения техники; 2) применение новых нетрадиционных для вышивки видов ткани без изменения колористики, орнаментальных решений и техники; 3) трансформация традиционных орнаментов при традиционном использовании материала и цветовой гаммы Рязанского

региона. Результатом проделанной исследовательской и проектно-исполнительской деятельности стало появление коллекции летних женских пальто и платьев, выполненных в традиционных рязанских техниках – цветная перевить и кадомский вениз. Инновациями здесь послужили вышивка по шерсти (традиционным материалом является лен), применение цвета в технике «кадомский вениз» (традиционно выполняется белым по белому), внесение в традиционный геометризованный орнамент рязанского региона растительных мотивов. Коллекция не раз выставлялась на международных конкурсах, принимала участие в фестивалях, показах, удостоена дипломов и грамот за вклад в развитие и распространение традиций народного искусства (рисунок 2).

Рисунок 2 – Коллекция верхней одежды (женских пальто), а также платьев, выполненных в традиционных рязанских техниках художественной вышивки

Дипломные работы по художественной росписи ткани также основаны на научно-исследовательском принципе. Так, например, принцип перехода мотивов из одного ремесла в другой стал основой для инновационной составляющей проекта коллекции женских аксессуаров (копия платка и шарф, авторский проект), выполненных в технике «холодный батик». Традиционно работы подобного плана выполняются на атласе, но в проекте применены более легкие ткани. Инновационным является использование мотивов касимовской росписи по дереву, как одного из традиционных декоративно-прикладных искусств Рязанской области с переработкой хохломского орнамента. Результатом является авторский шарф, выполненный с использованием традиционной техники росписи ткани, с характерной для касимовской росписи по дереву цветовой гаммой, но орнаментально решенной с использованием элементов хохломской росписи (рисунок 3).

Рисунок 3 – Коллекции женских аксессуаров, выполненных в технике «холодный батик»

Таким образом, на примере Рязанского филиала Высшей школы народных искусств можно смело утверждать, что система высшего образования имеет все возможности для того, чтобы помочь развить и сохранить традиции и национальные, региональные особенности традиционных прикладных промыслов, внести в их исследование свой фундаментальный вклад. Современный рынок труда требует от будущих специалистов не только профессиональной готовности, соответствия определенным критериям узкого специалиста, но готовности реализовывать и преобразовывать свои идеи, привлекать внимание к изделиям, рекламировать приобретенные умения, благодаря чему увеличивается конкуренция среди выпускников вузов. Особое место в этом вопросе занимает конкурентоспособность выпускников вузов традиционного прикладного искусства как хранителей и проводников народного искусства в современном мире. Степень овладения компетенциями, как общими, так и профессиональными, дает больше шансов адаптироваться к изменениям социально-политической среды, стать успешным на выбранном поприще, отразить специфику и выигрышность полученного образования.

Список литературы

1. Вакуленко Е.Г. Региональная система профессионального образования в сфере народного декоративно-прикладного искусства: На примере Краснодарского края: Диссертация на соискание ученой степени доктора пед. наук: 13.00.08: Краснодар, 2004 – 336 с.
2. Рябинова С.В. Профессиональное становление будущих художников декоративно-прикладного искусства: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Магнитогорск, 2009. – 214 с.
3. Текст Выступления В.В. Путина на заседании Государственного Совета 26.12.2006г.
4. Толбузина Т.В. Непрерывное профессиональное образование в сфере декоративно-прикладного искусства: автореферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2007. – 22 с.
5. Толобузина Т.В. Инновации в профессиональном образовании на примере традиционного декоративно-прикладного искусства. VII Сибирская школа молодого ученого // Модернизация профессионального послевузовского образования: теория и практика подготовки научно-педагогических кадров: материалы международной научно-практической конференции. 24-26 октября 2006 г. – Томск: STT, 2006. – С.146-147.
6. Шамрай Н.Н. Инновации в системе высшего профессионального образования в области традиционного прикладного искусства // Педагогика искусства. Электронный научный журнал. – № 2. – 2012.